

Monogràfic de Commedia dell'Arte Débora Esteve i Victoria Mínguez

Dimarts i dijous de febrer, de 17h a 20h

1. Objectius del monogràfic

Aquest monogràfic pretén oferir unes classes en què es donarà a conèixer la *Commedia dell'Arte*. Amb aquesta finalitat plantejarem les sessions per ajudar els alumnes a:

- Entendre millor el fet dramàtic en aquest codi concret.
- Eixir amb tranquil·litat a un escenari.
- Treballar amb màscares.
- Acostar l'alumne als diferents personatges.
- Trobar la relació sincera entre el cos, la veu i la situació que es representa. La motivació, la confiança i el treball en equip són essencials!
- Familiaritzar l'alumne amb la improvisació a partir d'estructures donades (*canovaccio*).

2. Què és la *Commedia dell'Arte*?

És un estil teatral que naix a Itàlia en el segle XVI. Un grup d'actors i un director s'ajuntaven, formaven una companyia de teatre ambulants i actuaven per diferents pobles i ciutats. En els espectacles sempre eixien els mateixos personatges, cada un dels quals d'una classe social representativa de l'època.

La característica d'aquest teatre és que hi havia un director que escollia obres còmiques de teatre d'origen grec i romà, s'inspirava en aquestes i realitzava un esquema previ del que havia de passar en l'espectacle; després, els actors realitzaven la funció mitjançant improvisacions. Això era molt fàcil per a cada actor, perquè cada un tenia assignat un personatge fix i es convertia així en un expert d'aquest personatge.

La peculiaritat més significativa de la *Commedia dell'Arte* és l'ús de les màscares en quasi tots els personatges. Les màscares sempre exageraven i ridiculitzaven les característiques de cada arquetip i, alhora, donava peu a la burla i la crítica de la societat del moment, acompanyades sempre d'una gestualitat i expressivitat exagerada.

3. Continguts que s'hi treballen

Tant Débora Esteve com Victoria Mínguez s'han format en *Commedia dell'Arte* amb professionals en aquest tipus de teatre com ara Antonio Fava, Fabio Mangolini i Victoria Salvador. A partir del que n'han après, han confeccionat la seua fórmula de classes, enfocades des d'un punt de vista dinàmic i fresc. Les sessions es componen dels elements següents:

- Escalfaments lleugers: Caminarem per l'espai, activarem les articulacions, despertarem l'escolta del grup, posarem els músculs a punt, etc. Importància de l'arrelament i el centre.
- Escalfaments i exercicis vocals: Hem de trobar una veu diferent per a cada personatge: no pot parlar de la mateixa manera un criat que un amo o que un enamorat.
- Treball amb màscares: Com ens fem entendre amb una màscara que tapa quasi tota la cara? Utilitzarem tot el cos per a expressar, amb el suport dels colps de màscara.
- Presentació de personatges: Com caminen, quins són els seus desitjos, què els mou a fer el que fan..., en definitiva com i per què es mou cada personatge.
- Introducció a l'acrobàcia: Tècniques senzilles, en què és molt important no forçar la maquinària (cada u és conscient de les seues possibilitats).
- Improvisació: Els alumnes jugaran per portar una història endavant a partir d'un *canovaccio*. Han d'intentar aplicar el que han après, escoltar les propostes dels companys, proposar, buscar estratègies, recolzar-se en l'acció, veure quina relació hi ha entre els personatges i buscar un final.

4. Canovaccio final

L'últim dia del curs es prepararà un *canovaccio* més elaborat. Aquesta última sessió oberta tindrà una primera part d'escalfament, repàs dels personatges i, finalment, la presentació del *canovaccio*. En acabant, dedicarem uns quants minuts a una reflexió conjunta.

5. Currículums de les professores

Victoria Mínguez és actriu, directora i professora. Llicenciada en interpretació textual per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, va cursar un any a l'escola Rose Bruford de Londres.

Després de passar per l'escola ha continuat especialitzant-se en **teatre físic** amb la Jove Companyia d'Entrenament Actoral-Teatre de l'Abast, amb professionals com Ramón Moreno, Luis Meliá, Idoya Rossi, Estrella Estévez o Jesús Muñoz, amb els quals ha ampliat els coneixements en veu, cant, dansa i interpretació.

D'altra banda, el seus interessos professionals l'han portada a aprofundir en altres vessants. Ha rebut cursos de Stephan Levy, Mar Navarro, Carles Alberola, Amador Artiga, Victoria Salvador, Los Corderos Cia, David Zoob i Ximo Flores, entre d'altres, i cal destacar especialment el seu ampli coneixement en *Commedia dell'Arte* després de formar-se amb Antonio Fava i Fabio Mangolini.

Els seus treballs més destacables són *L'ànima bona de Sezuan* de Bertolt Brecht, *Jocs de massacre* d'Eugène Ionesco i *Tartuf* de Molière, dirigides per Ramón Moreno; *Cenicienta*, el musical d'Eventime Producciones, i *Gore*, de Javier Daulte, dirigida per Xavier Puchades. En la seua estada a Londres va actuar en dues obres de llengua anglesa: *Crowbar Hotel*, dirigida per Steven Harper, i *Pages from de book of...*, dirigida per Andrzej Welminski, amb qui va participar en el Festival Fringe d'Edimburg.

Les seues habilitats més destacables són el cant, la manipulació de titelles i objectes, el treballs amb màscares i l'esgrima escènica.

En el vessant pedagògic, Victoria té una àmplia experiència: imparteix "Interpretación en los ámbitos socioeducativos" en el postgrau de Teatre en l'Educació de la Universitat de València,

col·labora amb el Taller de Teatre de La Nau de València, ha sigut professora els darrers dos anys a l'Escola de Teatre d'Alboraia, fa el monogràfic de *Commedia dell'Arte* al teatre Rialto, a més de diversos cursos de teatre físic en diferents localitats de València.

Débora Esteve és actriu i professora. Llicenciada en interpretació textual per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, va cursar un any a l'escola Rose Bruford de Londres. Compagina la seua carrera teatral amb la formació en música i flauta travessera al Conservatori Josep Iturbi de València.

Després de passar per l'Escola d'Art Dramàtic, continuà durant dos anys especialitzant-se en **teatre físic** amb la Jove Companyia d'Entrenament Actoral-Teatre de l'Abast, amb professionals com Ramón Moreno, Luis Meliá, Idoya Rossi, Estrella Estévez i Jesús Muñoz, amb els quals ha ampliat els seus coneixements en veu, cant, dansa i interpretació. Al mateix temps, ha fet cursos amb Mar Navarro, Victoria Salvador i Carles Castillo, entre d'altres. Posteriorment decideix ampliar els seus coneixements de *Commedia dell'Arte* amb directors com Antonio Fava i Fabio Mangolini.

Els seus treballs més destacables són *L'ànima bona de Sezuan*, de Bertolt Brecht, i *Tartuf*, de Molière, en clau de *Commedia dell'Arte*, dirigides totes dues pel director Ramón Moreno. En la seua estada a Londres va actuar en dues obres de llengua anglesa: *Crowbar Hotel*, dirigida per Steven Harper, i *Pages from book of...*, dirigida per Andrzej Welminski, amb qui va participar en el Festival Fringe d'Edimburg.

Les seues habilitats més destacables són el cant, la composició musical, la flauta travessera, els treballs amb màscares, la manipulació de titelles i l'esgrima escènica. A més de treballar com a actriu teatral i audiovisual, fa el monogràfic de *Commedia dell'Arte* al teatre Rialto i diferents cursos i xerrades sobre aquest estil teatral en diferents localitats de València.

6. Més informació

- El curs té una durada de 24 hores. Es realitzarà els dimarts i dijous de febrer de 2015, de 17:00 a 20:00 h.
- Hi ha un mínim de 10 alumnes i un màxim de 20, que han de ser majors d'edat (o bé majors de 16 anys, amb l'aportació d'un justificant signat pel tutor, en què aquest approve la participació en el monogràfic).
- El preu del curs és de 60 € per alumne/a.
- Possibilitat de comprar una màscara de cuir de l'artista **Michael Nadeau**, que deixa les màscares a 80 € per als alumnes del curs.
- La fitxa d'inscripció ha d'estar degudament emplenada.
- Una vegada matriculat, cal:
 - Portar sempre a les sessions roba d'esport còmoda i elàstica, i sabatilles esportives.
 - Portar una tovallola i tot el que calga per a mantenir una higiene personal bona per al grup.
 - Respectar els horaris.
 - Avisar, amb prou temps, alguna de les professores si un dia no es pot assistir a les sessions.

A les classes no estan permesos els mòbils ni tan sols per a fer fotos. Les professores realitzaran un reportatge fotogràfic del curs, sempre que els alumnes hi donen el seu consentiment, i en acabar el curs es compartirà amb tots.

Màscares de Michael Nadeau

